

Etat des lieux des enseignements artistiques

musique, danse, théâtre, cirque

Etat des lieux 2006/2007

Le contexte

La Loi du 13 août 2004

relative aux libertés et responsabilités locales

Elle prévoit la réalisation de « Schémas départementaux des enseignements artistiques spécialisés » :

- mise en œuvre de compétences partagées entre Département et Collectivités locales
- Améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès

Les délibérations du Conseil Général du Gers

des 27 janvier et 19 mai 2006 approuvant le principe de mise en œuvre d'un Schéma départemental des enseignements artistiques

Les besoins exprimés par les acteurs culturels et les élus locaux

d'un regard en profondeur sur les enseignements artistiques spécialisés, et en particulier sur l'enseignement musical

Définitions et champs d'application

Le Schéma porte sur l'enseignement artistique initial :

de l'éveil à l'apprentissage, transmettre les éléments nécessaires à une pratique artistique autonome.

Il ne concerne ni l'enseignement professionnel
ni les pratiques artistiques

L'état des lieux comporte **3 parties** :

- une **approche transversale** des enseignements
- une **analyse** pour chacun des **4 domaines**
- une **synthèse territoriale**

Mais des **travaux annexes** s'avèrent indispensables sur :

les pratiques artistiques des amateurs
l'éducation artistique

afin d'offrir un regard le plus complet possible sur les **activités artistiques**.

Méthodologie

L'**Adda 32** a été chargée par le Conseil Général de réaliser l'**Etat des lieux**

Envoi d'un **questionnaire** d'enquête,
suivi d'**entretiens téléphoniques** complémentaires
aux **182 structures** repérées comme
organisant une offre d'apprentissage régulier hors temps scolaire

Domaine	Nb attendu	Réponses	%
Musique	45	44	98%
Danse	49	41	84%
Théâtre	23	23	100%
Cirque	5	5	100%

Seules 2 structures ont refusé de répondre à l'enquête

Etat des lieux réalisé par

Françoise Lamarque - chargée de mission musique

Emilie Canniaux - chargée de mission danse, théâtre et cirque

Benoit Rivière - directeur

Sous la conduite de Nicolas Blanc - conseiller technique

Le cadre réglementaire

Musique

Théâtre

aucune obligation réglementaire pour enseigner.

Danse

Loi de 1989 : obligation de diplôme ou dispense (DRAC)
respect des conditions matérielles (sol, hygiène)

Cirque

Circulaire Culture - Jeunesse&Sports 1999 : « *Recommandations relatives à l'enseignement et à la pratique des arts du cirque dans une perspective de loisirs* » :
Obligation du BIAC.

Référentiels pédagogiques

Musique

Danse

Théâtre

Les 3 domaines sont rassemblés au sein d'un même

Schéma national d'orientation pédagogique proposé par le Ministère de la culture

Avec une déclinaison par domaine artistique

Enjeux artistiques

Enjeux éducatifs, culturels et sociaux

Enjeux pédagogiques

Ce Schéma d'orientation

constitue une référence pour tous les établissements,

et s'applique obligatoirement dans les écoles contrôlées par l'Etat (CRCI, CRD, CRR).

Cirque

Charte de qualité de l'enseignement des arts du cirque (1998)

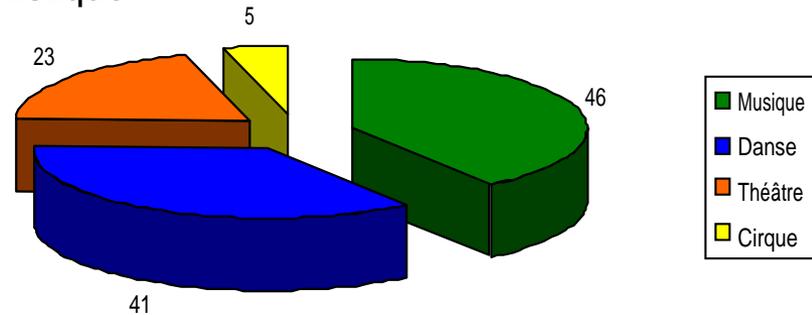
élaborée conjointement par la FFEC et les ministères de la Culture et Jeunesse & Sports

Approche transversale : Les structures

110 structures organisent **115 offres** d'activité

107 spécialisées sur un seul domaine artistique

3 sur plusieurs

3 types de **statuts juridiques** :

Public

Associatif

Libéral

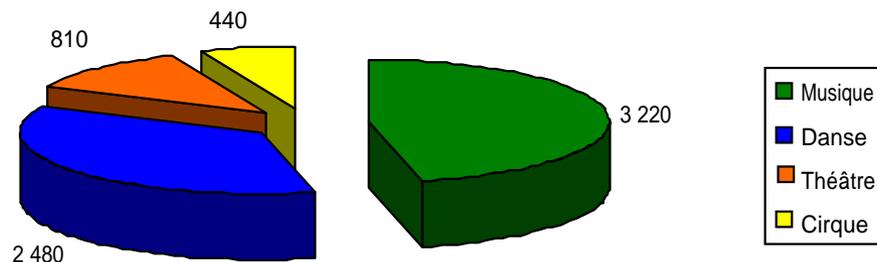
	Public		Association		Libéral	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Musique	5	10%	41	90%	0	0%
Danse	0	0%	29	70%	12	30%
Théâtre	1	5%	22	95%	0	0%
Cirque	0	0%	5	100%	0	0%

Le nombre de structures bénéficiant d'un **financement public** est partout **supérieur à 90%**, sauf en danse (41%), *mais ces taux sont à relativiser*

Approche transversale : Les effectifs

6.930 inscrits

soit 3,80% de la population du Gers

74% sont des enfants ou adolescents

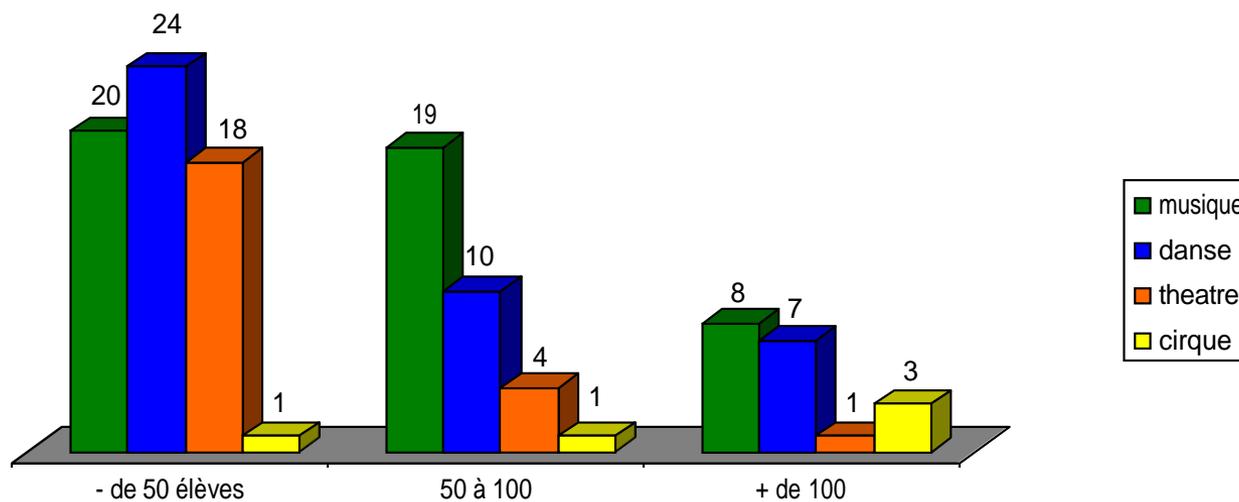
	3 à 18 ans	% 3-18	Adultes	% adultes
Musique	2 425	75%	795	25%
Danse	1 700	69%	780	31%
Théâtre	555	69%	255	31%
Cirque	415	94%	25	6%
Total	5 100	74%	1 830	26%

71% sont des filles (93% en danse, 65% en théâtre et cirque, 56% en musique)

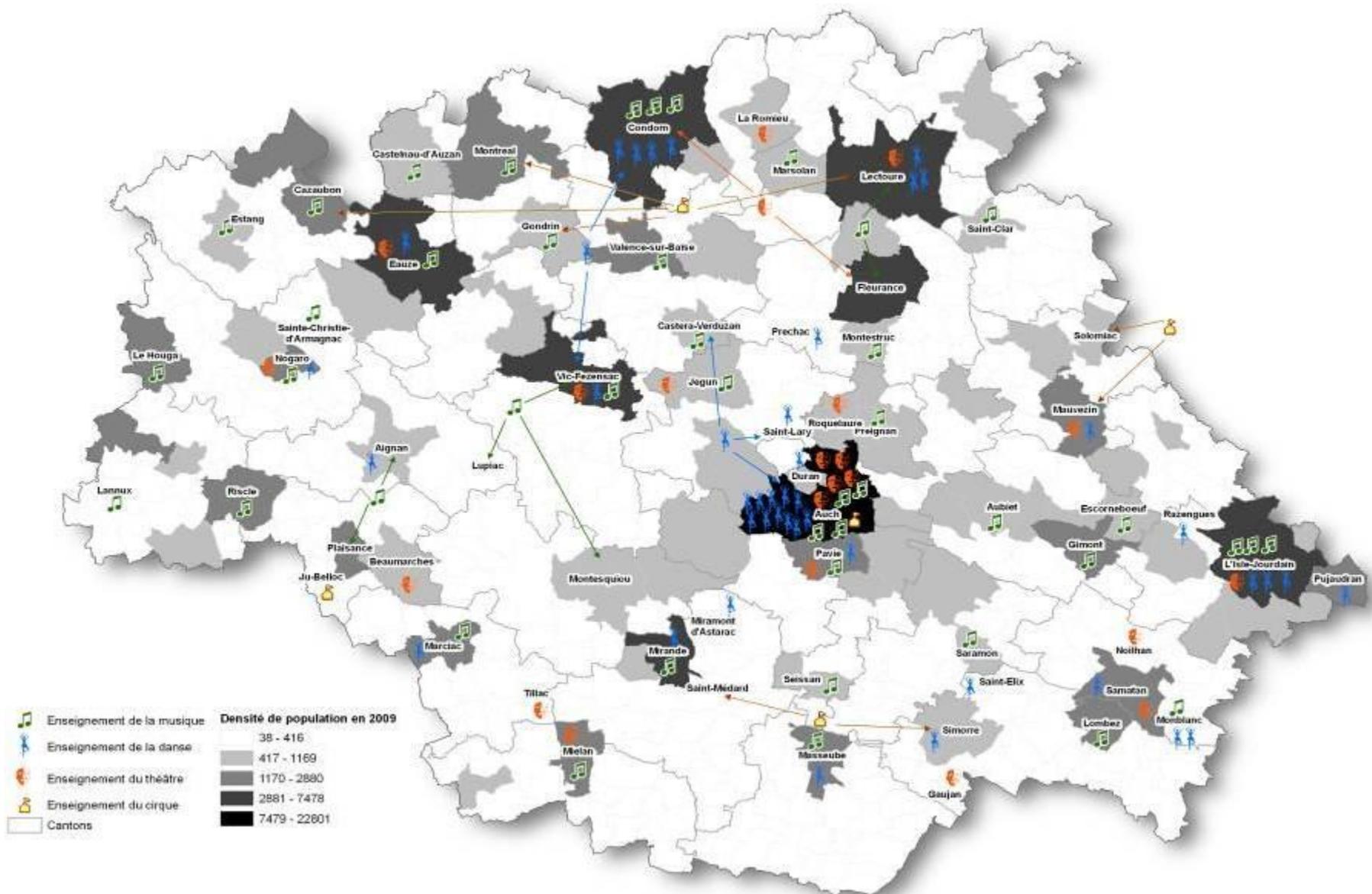
Les 5.100 jeunes de **3 à 18 ans** représentent
18% des gersois de la même tranche d'âge

Approche transversale : Les effectifs

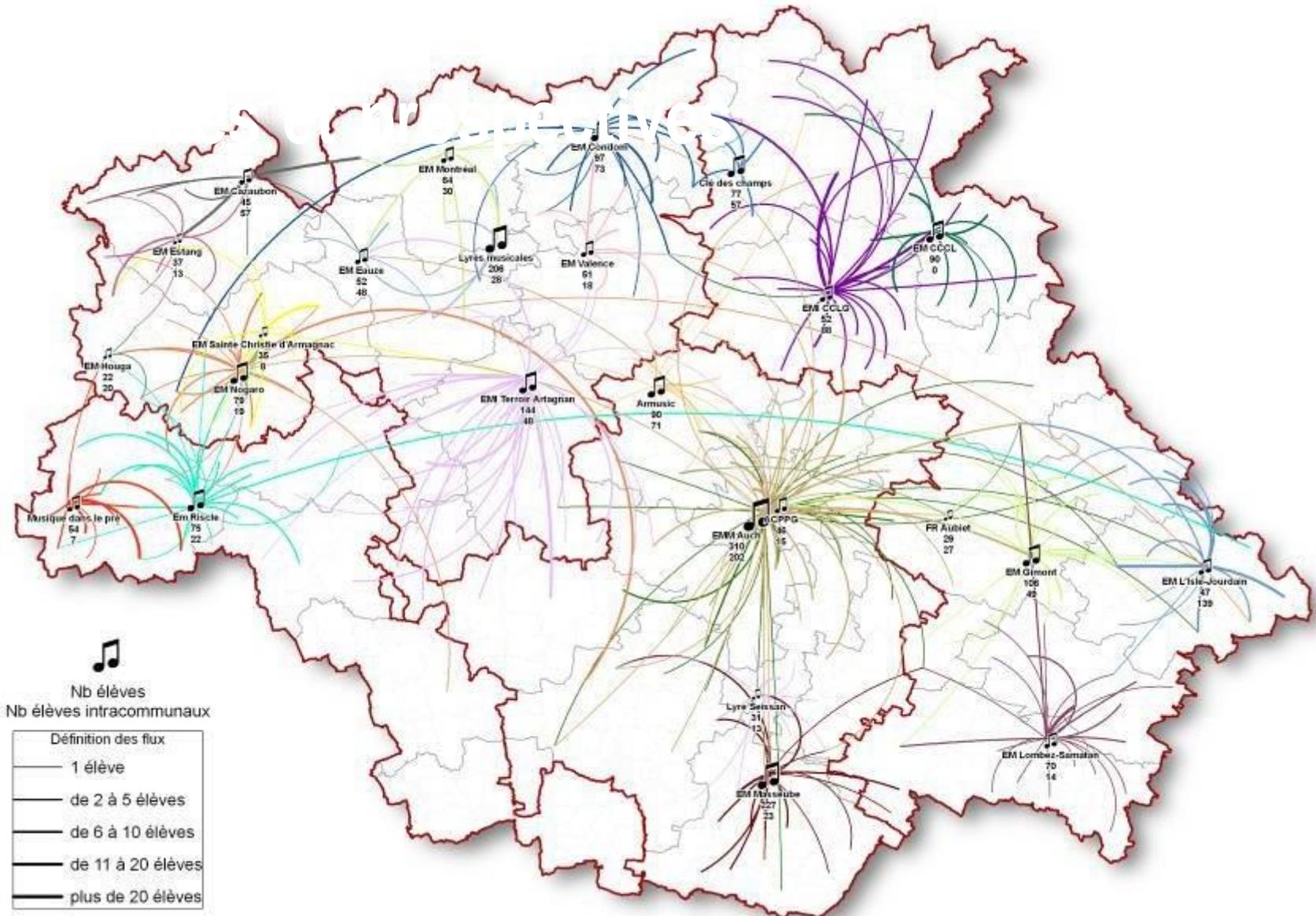
Seules 19 structures (17%) comptent plus de 100 élèves

Carte des enseignements artistiques

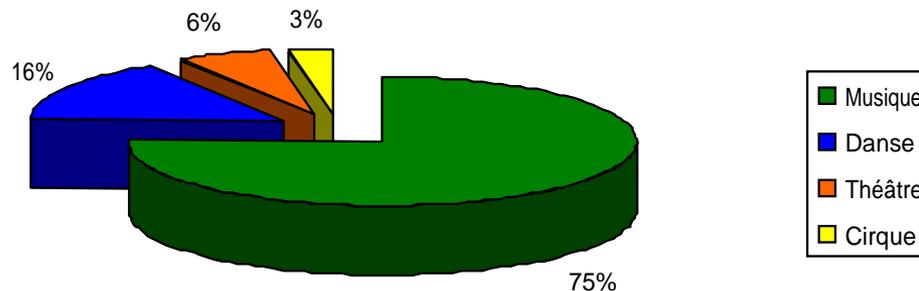

Rayonnement des structures d'enseignement musical

Approche transversale : L'activité

72.000 heures d'enseignement par an
dont 54.000 pour la musique

258 enseignants
pour **365 postes**
Soit **110 équivalents temps-plein**

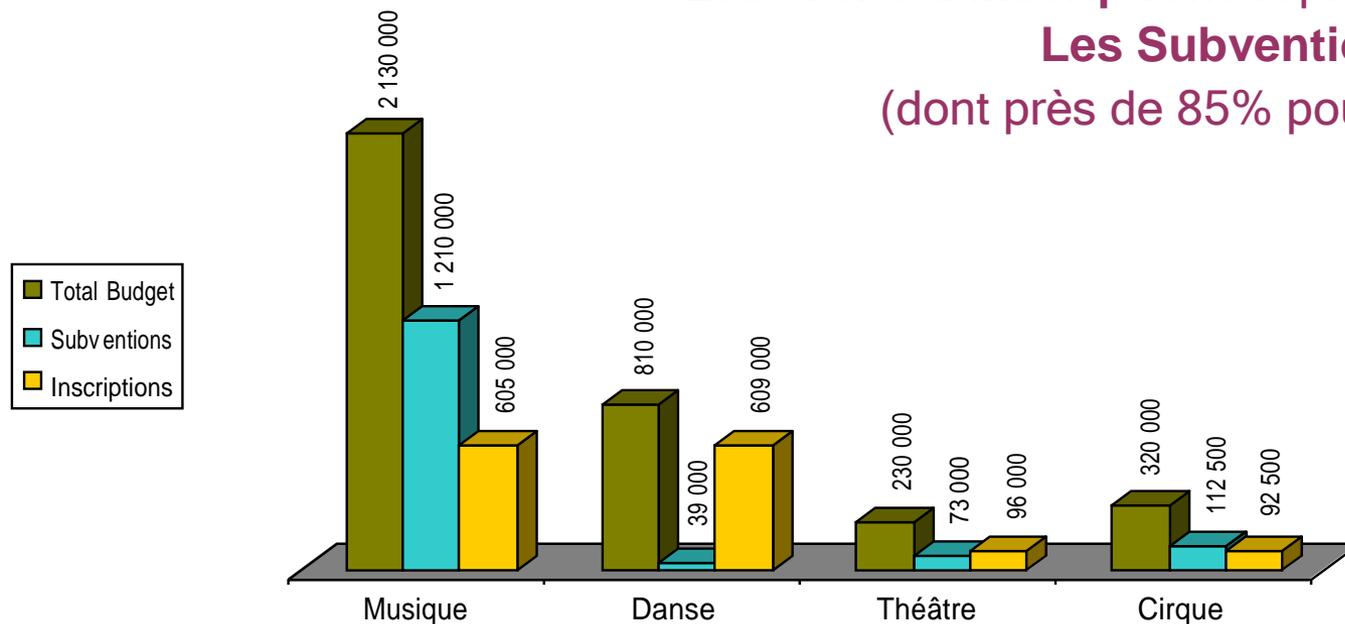
	Nb total d'enseignants	Nb total de postes	Nb total équivalents TP
Musique	145	242	82,00
Danse	65	67	17,00
Théâtre	39	47	5,50
Cirque	9	9	5,00
Total	258	365	109,50

Approche transversale : L'économie

L'économie totale des enseignements en musique, danse, théâtre et cirque représente environ **3.500.000€ par an**

ne sont pas compris : - les coûts de direction pédagogique
- les coûts d'administration

Les droits d'inscriptions représentent **40%**
Les Subventions **41%**
(dont près de 85% pour la musique)

Approche transversale : L'économie

Plus de **81% des subventions** proviennent des **collectivités locales** :
les Communes le plus souvent
l'intercommunalité parfois

	Comm+CC		CG 32		Aides Emploi		Autres subv	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Musique	1 098 143	91,1%	90 400	7,5%	4 550	0,4%	12 850	1,1%
Danse	14 416	36,9%	1 150	2,9%	13 708	35,1%	9 770	25,0%
Théâtre	30 633	41,5%	15 891	21,5%	15 354	20,8%	11 870	16,1%
Cirque	20 284	18,0%	9 750	8,7%	57 161	50,7%	25 450	22,6%
Total	1 163 476	81,3%	117 191	8,2%	90 773	6,3%	59 940	4,2%

Le **Conseil Général** représente un peu plus de **8%** des aides publiques

Les **aides à l'emploi** constituent une ressource importante
en cirque

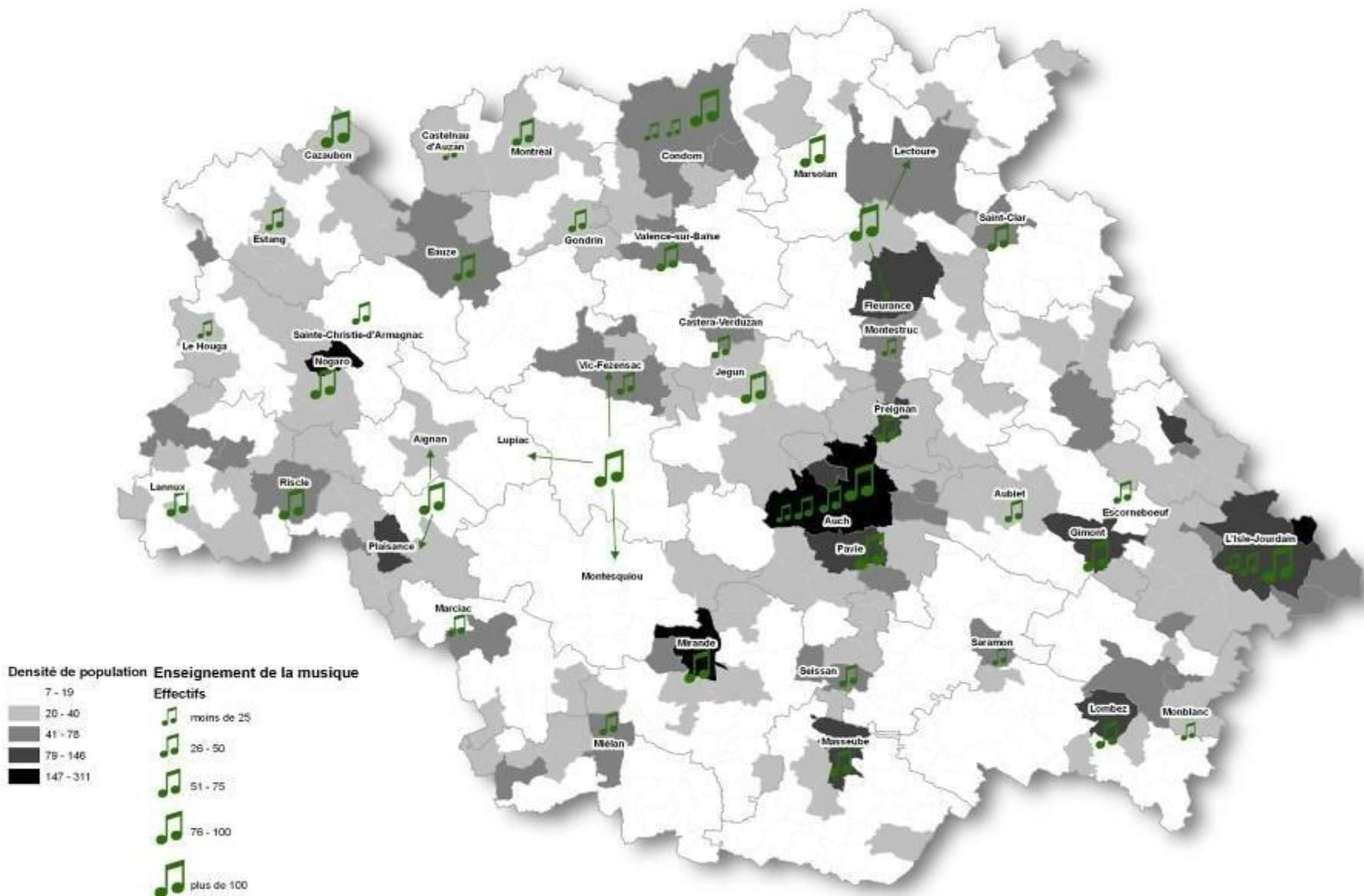
Approche transversale : L'économie

Ramenés à des bases comparables,
Les **tarifs** sont assez **homogènes**

	Base	Tarif le +bas	Tarif le +élevé	Moyenne
Ecoles de musique	FM+Instr résident*	84	414	207
Danses académiques	1h-1h30	135	420	229
Théâtre pro	1h-1h30	170	265	208
Cirque	1h-1h30	155	206	182

* Formation musicale + instrument - tarif résidents

Carte de l'enseignement musical

Approche par domaine : **La musique**

Sur les **46 structures**

On distingue

32 écoles de musique

2.675 inscrits

dont 4 structures publiques (2 municipales - 2 intercommunales)

Une majorité est affiliée à la Fédération des Sociétés musicales du Gers

14 ateliers de pratique musicale

540 inscrits

dont 1 structure spécialisée en musiques (et danses) traditionnelles

1 lieu spécialisé pour les musiques actuelles

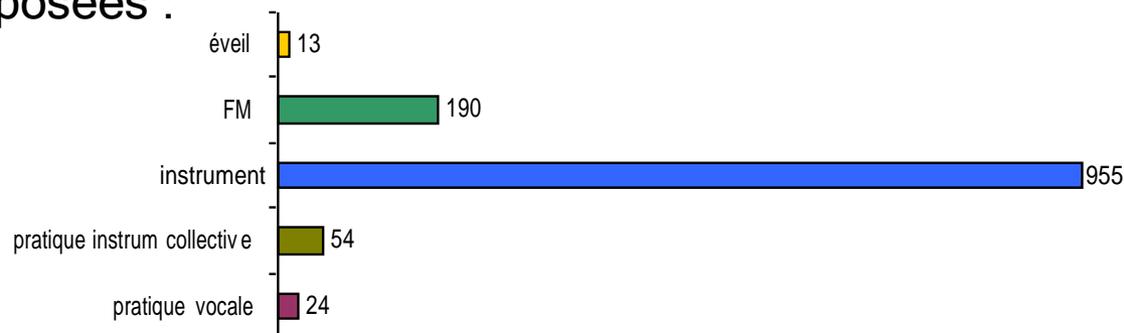
1 enseignement de spécialité en collège

Approche par domaine : La musique

L'offre d'activités en écoles de musique

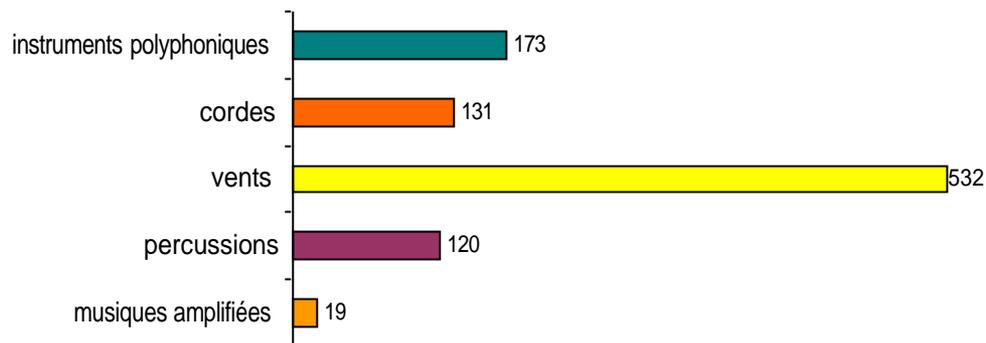
Types d'activités proposées :

(en nb d'heures hebdomadaires)

Par grandes familles d'instruments

(en nb d'heures hebdomadaires)

Place prédominante pour les **apprentissages instrumentaux**

La **pratique vocale** est très faible

Absence d'offre en **analyse, écriture, improvisation** ou autres apprentissages complémentaires

Approche par domaine : **La musique**

Organisation pédagogique en écoles de musique

Seules **18 structures** (56%) se réfèrent au **schéma pédagogique** de la CMF

Les **contenus des apprentissages** sont très **éloignés** du Schéma national d'orientation pédagogique

Au sens de ce Schéma, aucune structure ne met en place de **véritable évaluation**,

On peut simplement noter la mise en place d'**examens fédéraux** (Fdsm-Adda)

Approche par domaine : **La musique**

Le personnel pédagogique en écoles de musique

127 enseignants pour **212 postes** et **72 ETP**

Seuls 22 enseignants disposent d'un temps-plein

71 ont moins d'un mi-temps

titulaires fonction publique	13%
contractuels fonction publique	11%
CDI	52%
CDD	16%
bénévoles	8%

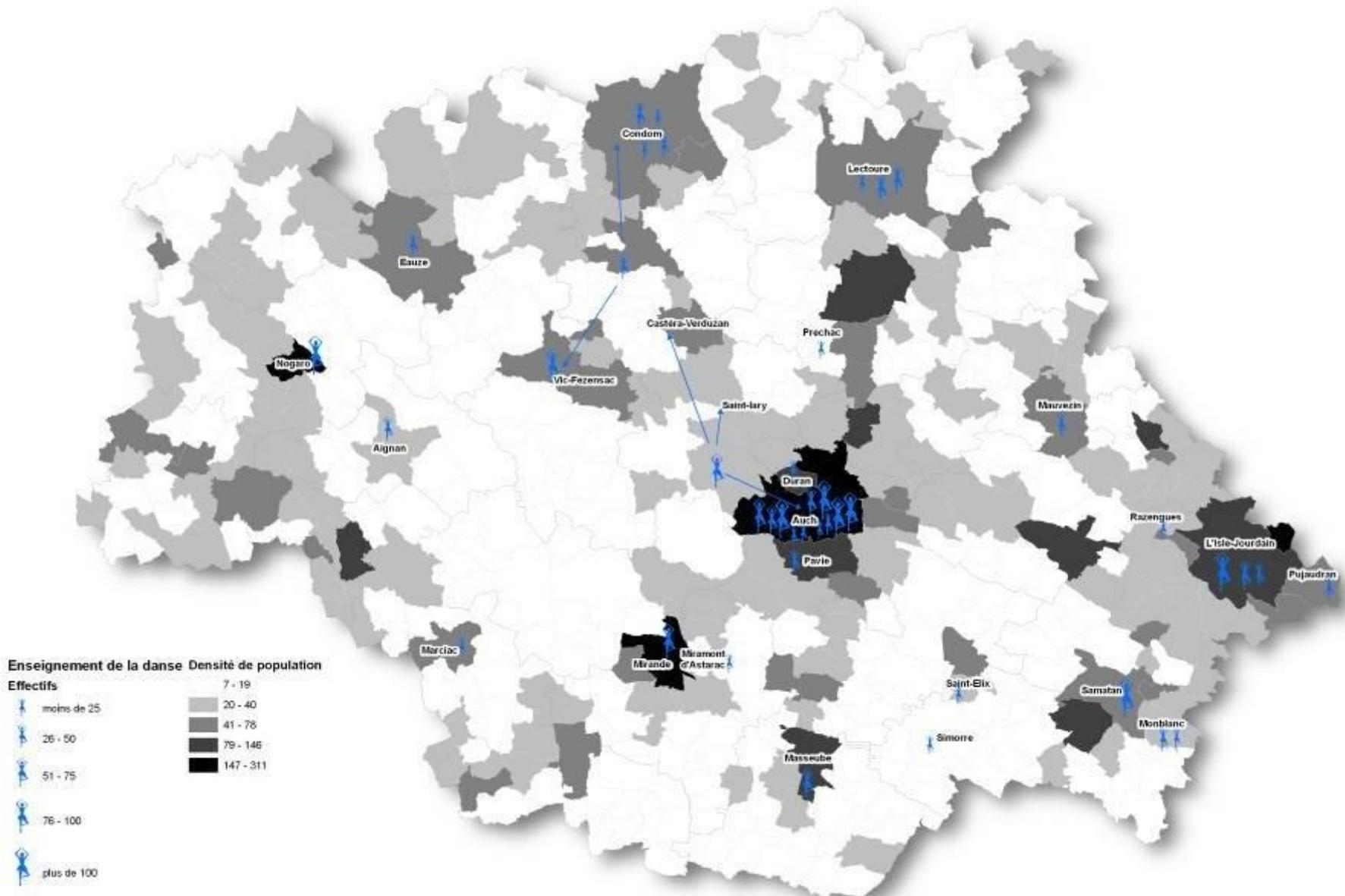
Seules **12 structures** appliquent une **convention collective**

68% des enseignants n'ont pas de diplôme pédagogique

54% n'ont pas de diplôme de pratique instrumentale

46% des enseignants n'ont aucun diplôme

Carte de l'enseignement chorégraphique

Approche par domaine : La danse

Sur les **41 structures**

On distingue

25 structures de danses académiques

(classique, jazz, contemporain et hip hop)

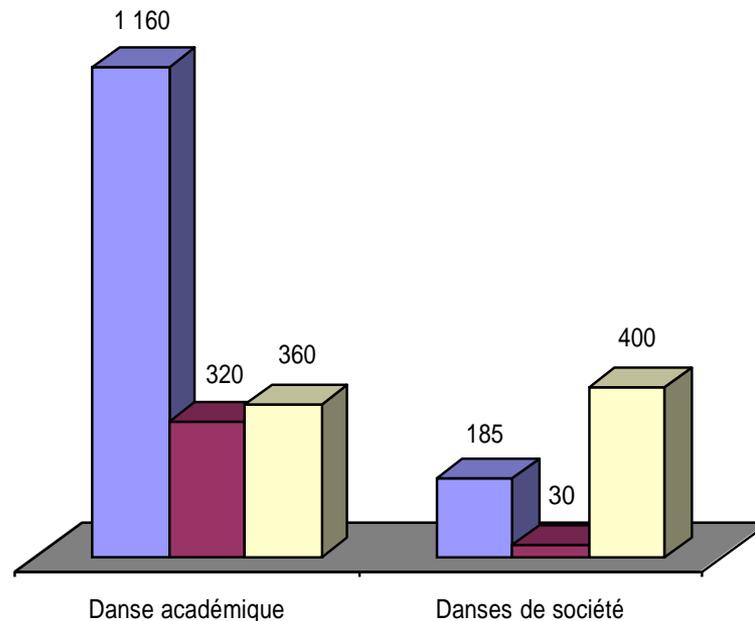
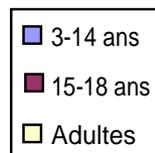
dont 11 ont le **statut libéral**

16 structures de danses de sociétés

(tous les autres styles de danses)

*Avec près de 1.000 élèves,
les structures auscitaines
représentent plus de 40 %*

Par **tranches d'âges** :

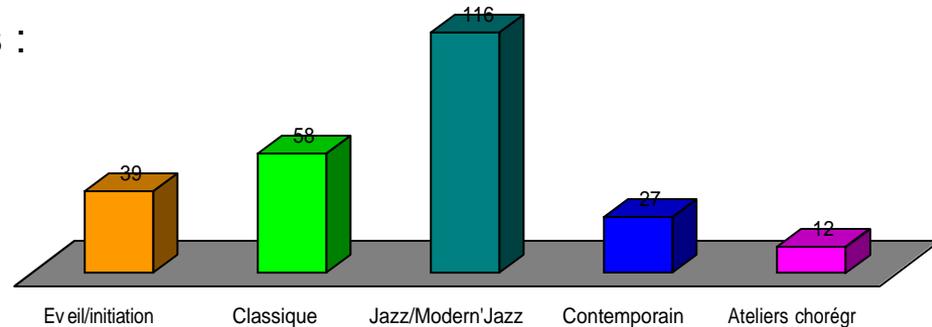
1.850 inscrits

630 inscrits

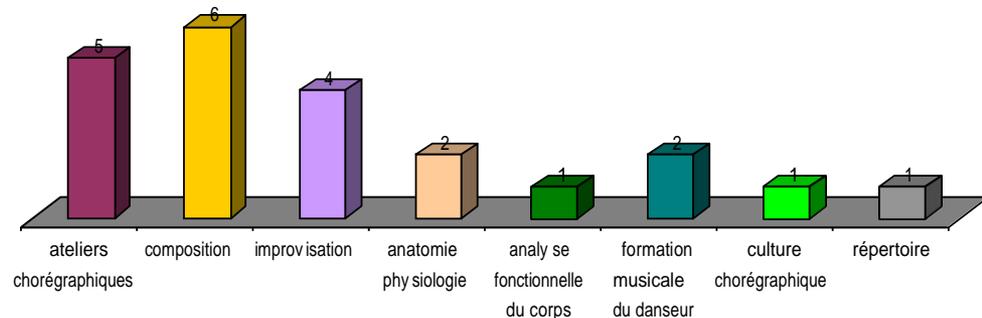
Approche par domaine : La danse

Offre d'activité en danses académiques

Répartition horaire par disciplines :

Seules **6 structures** proposent des **disciplines complémentaires** :

L'enseignement de la danse est fortement dépendant des **ressources propres** : le **besoin de rentabilité** influe directement sur la nature des activités proposées

Approche par domaine : **La danse**

Organisation pédagogique en danses académiques

Seules **6 structures** proposent un **parcours complet** : de l'éveil au perfectionnement

Aucune référence au Schéma national d'orientation pédagogique dans les **contenus**

Aucun critère **d'évaluation**

Approche par domaine : **La danse**

Personnel pédagogique

63 enseignants pour **67 postes** soit **17,5 ETP**

Seuls **3 enseignants** exercent à **temps-plein**

La majorité (47) effectue **moins d'un mi-temps**

Sur 36 enseignants en danses académiques

24 sont en conformité avec la loi : **14 ont le DE**

10 sont dispensés

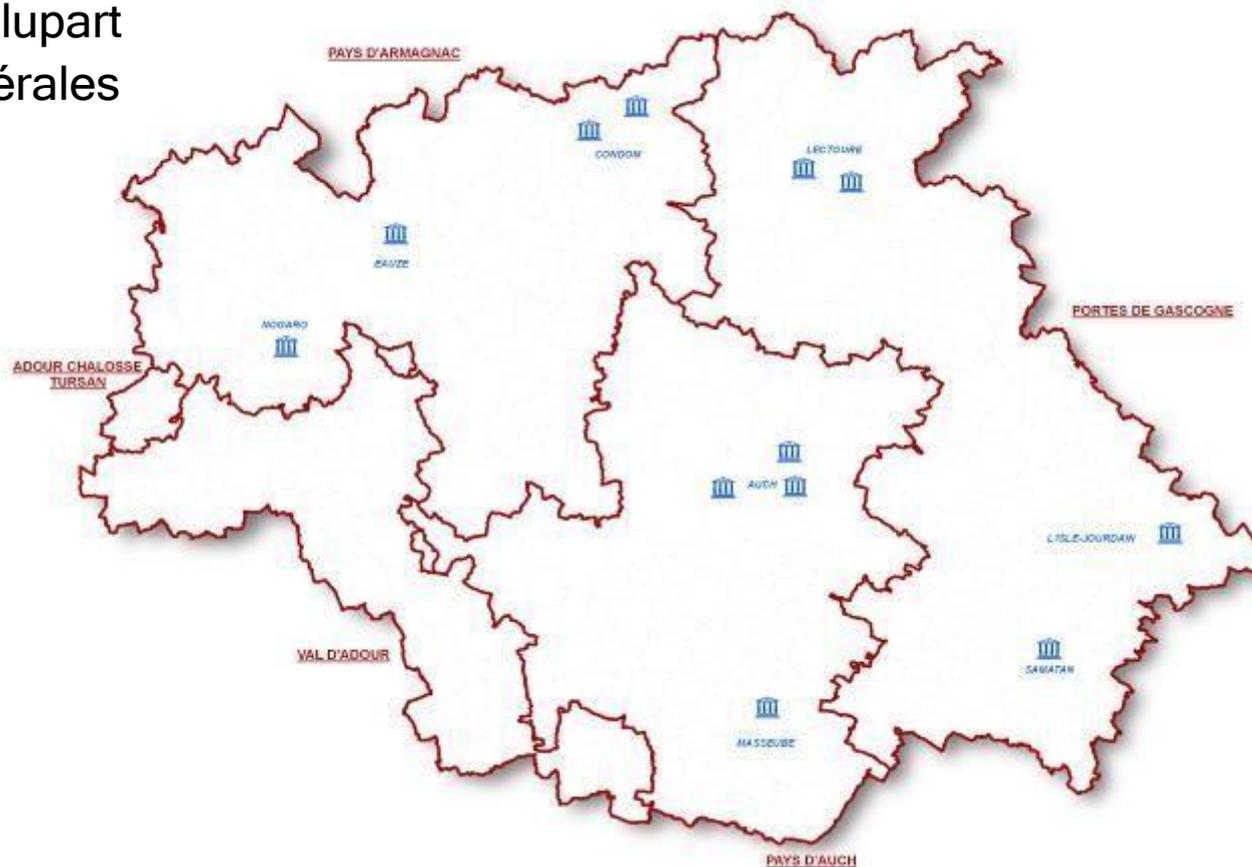
Statut des enseignants en danses académiques :

libéral	55%
salarié	24%
intermittent	15%
bénévole	6%

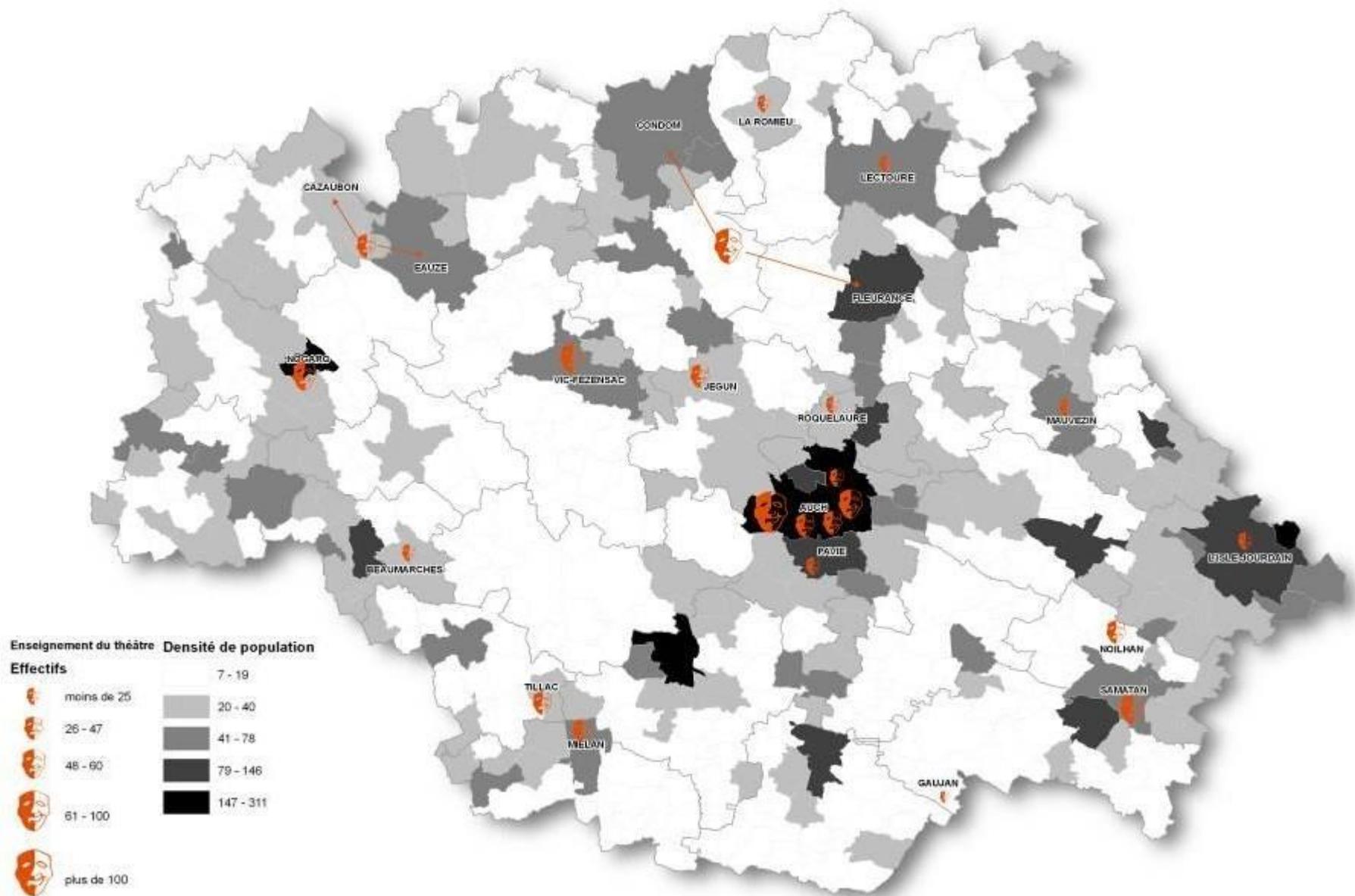
Approche par domaine : La danse

Seules **12 structures** de danses académiques (52%) utilisent des locaux répondant aux **normes de conformité**.

Il s'agit pour la plupart de structures libérales

Carte de l'enseignement théâtral

Approche par domaine : Le théâtre

Sur les **23 structures**

On distingue

15 structures à encadrement professionnel

510 inscrits

Dont 6 compagnies professionnelles
1 enseignement de spécialité en lycée

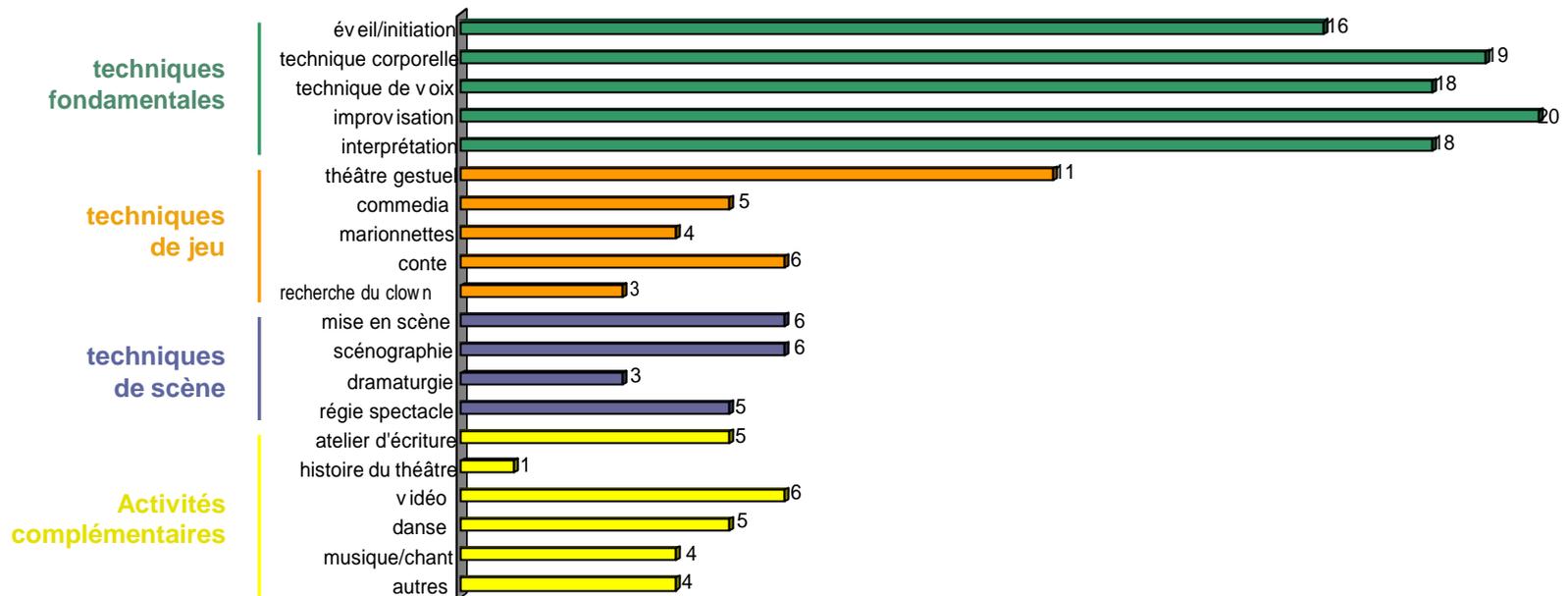
8 structures à encadrement bénévole

240 inscrits

Approche par domaine : Le théâtre

L'offre d'activité

Au sein d'un même atelier **différentes techniques** peuvent être abordées

Approche par domaine : **Le théâtre**

Organisation pédagogique

Cursus organisé par tranches d'âges et non par **cycles** progressifs

Aucune structure ne met en place de **véritable évaluation**

Personnel pédagogique

36 intervenants pour 41 postes sur 5,56 ETP

Aucune structure ne dépasse l'équivalent d'un mi-temps

9 intermittents

6 salariés de droit commun

26 bénévoles

Pas de véritable formation pédagogique ou artistique des intervenants

5 ont bénéficié d'une formation en école de théâtre ou Conservatoire

3 ont suivi un parcours scolaire ou universitaire en théâtre.

Approche par domaine : **Le cirque**

5 écoles de cirque qui regroupent
dont 3 affiliées à la Fédération française des écoles de cirque

440 élèves

La **première** date de **1975**
Les **autres** ont été créées **à partir de 2000**

3 écoles ont **plus de 100 élèves**

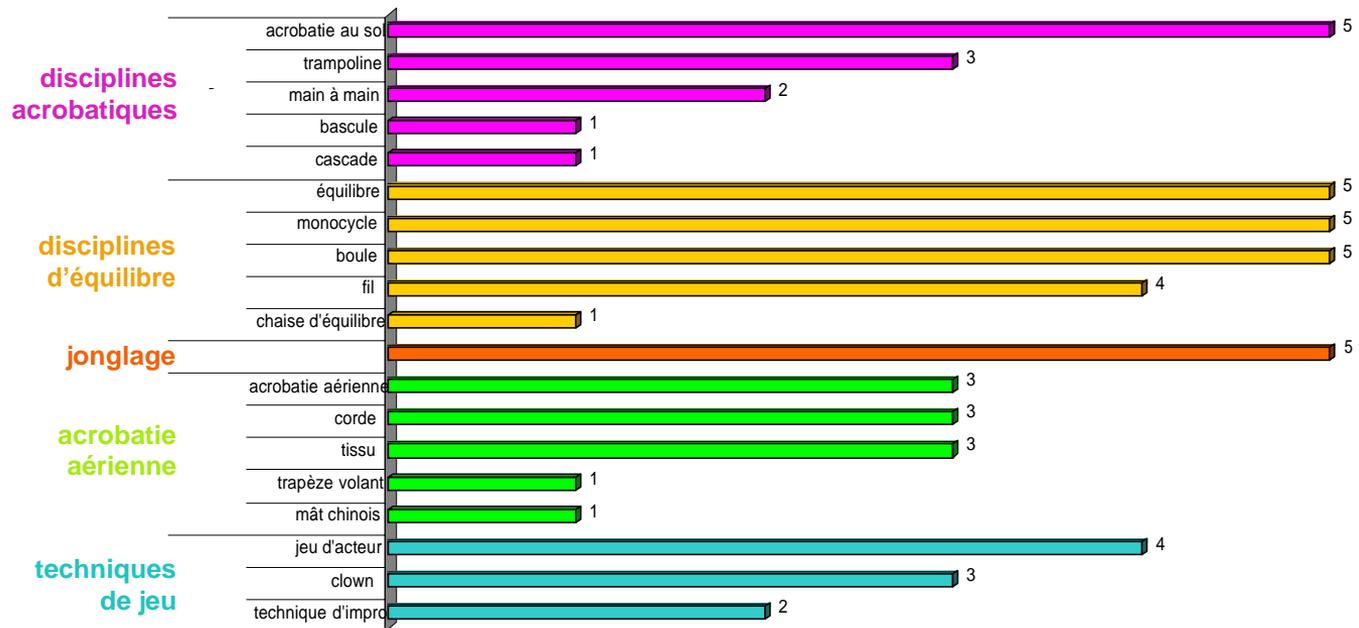
3 écoles sur 5 sont **itinérantes**
et proposent des ateliers jusque dans **5 communes différentes**

Approche par domaine : Le cirque

L'offre d'activité

En l'absence de **référentiel pédagogique** officiel,
Chaque structure développe sa propre offre de façon **autonome**
(cf préconisations de la FFEC)

Comme en théâtre, l'activité se répartit entre **différentes techniques et disciplines**, selon les moyens à disposition

Approche par domaine : **Le cirque**

Organisation pédagogique

Le **cursus** s'organise en général d'après les **tranches d'âges** en **troupe** pour 1 école

Personnel pédagogique

6 animateurs pour **5 ETP** (base 35h/semaine)

2 CDI temps plein

1 CDD temps plein

3 CDD temps partiel

Par ailleurs, on compte 2 administratifs à temps plein

Les **aides à l'emploi** contribuent au financement d'une part importante de ces salaires

Sur les 6 animateurs, **5** possèdent le **BIAC** et **3** viennent d'obtenir le **BPJEPS-option cirque**

Locaux

11 sites différents

2 écoles disposent de **lieux dédiés** - **1** possède un **chapiteau**

Annexe : les pratiques artistiques

1/ d'amateurs

Musique

34 chorales

19 bandas

24 harmonies

1.000 chanteurs

500 instrumentistes

550 instrumentistes

Danse

6 compagnies chorégraphiques

10 groupes de danses traditionnelles

? clubs country dance

50 danseurs

290 danseurs

??

Théâtre

23 troupes de théâtre amateur

250 comédiens

Cirque

Pas de compagnie circassienne amateur,

mais l'activité de troupe d'au moins 3 écoles peut être assimilée à de la pratique en amateur.

Annexe : les pratiques artistiques

2/ entre amateurisme et professionnalisme

80 groupes de musiques actuelles

400 musiciens

1 compagnie d'art lyrique

20 chanteurs

3/ compagnies et ensembles professionnels

10 compagnies musicales

15 musiciens réguliers

7 compagnies de danse

10 danseurs réguliers

12 à 14 compagnies de théâtre

20 comédiens réguliers

4 compagnies de cirque

6 circassiens réguliers

Annexe : l'Éducation artistique en temps scolaire

Interventions des structures d'enseignement artistique

Une distinction peut être faite entre :

- Les **structures à vocation pédagogique** (écoles de musique, écoles de danse) assez peu tournées vers le scolaire
- Les **structures liées à la création** (compagnies chorégraphiques et théâtrales) qui interviennent régulièrement à l'école

Musique

Même en cas de « **dumistes** », les interventions se limitent souvent à des **présentations d'instruments**

Danse

Théâtre

Seules les **structures de création** interviennent en milieu scolaire (2.500 h annuelles pour 1.000 élèves)

Cirque

La présence **d'animateurs permanents** favorise les liens avec l'école

Annexe : l'Éducation artistique en temps scolaire

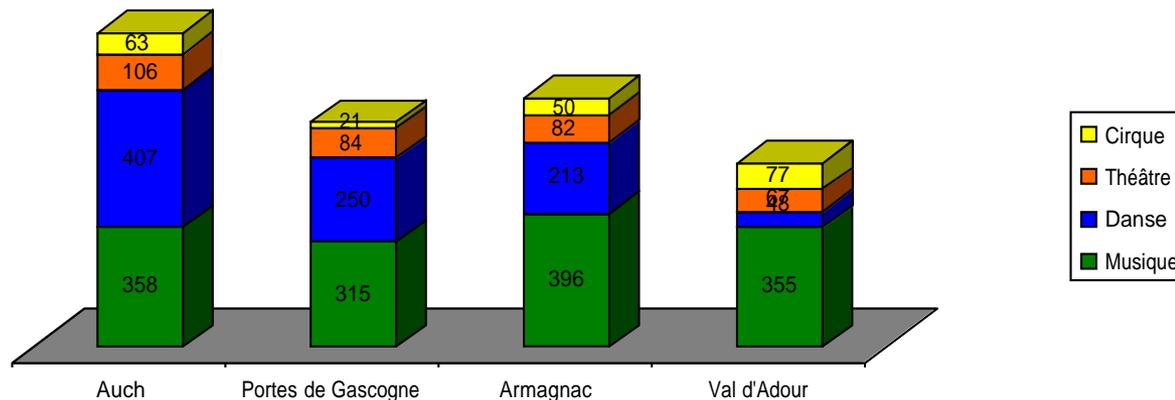
Une **étude plus complète**
sur l'ensemble des actions d'éducation artistique
en milieu scolaire
est **en cours de finalisation**

Approche territoriale : Par Pays

Dans l'ensemble l'analyse territoriale dégage une **grande concordance** avec les observations sectorielles

Quelques éléments caractéristiques

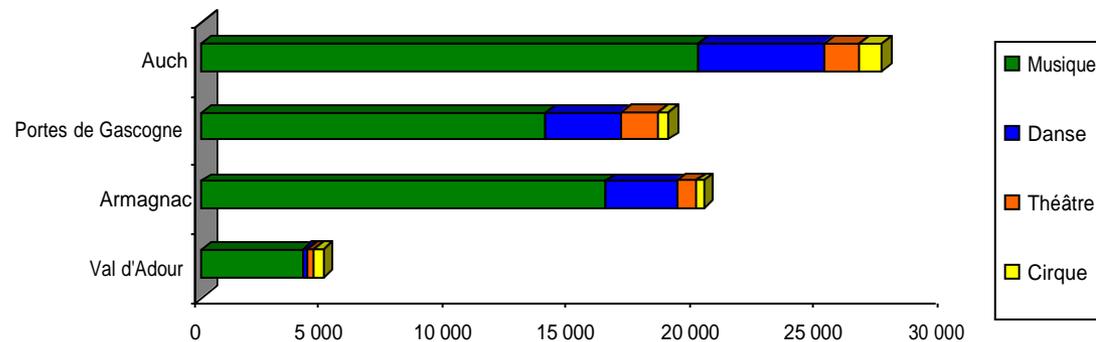
Les effectifs par domaine, ramenés à une base de 20.000 hb, donnent une bonne indication pour chaque territoire

Approche territoriale : Par Pays

L'**activité** est dominée par l'enseignement musical

Nombre d'heures par an

Quelques **spécificités**

- Les pratiques musicales collectives et instruments à vent en Pays d'Armagnac
- Pas de danse contemporaine en Pays d'Auch
- Homogénéité des disciplines en musique et théâtre sur le Pays Portes de Gascogne
- Itinérance des écoles de cirque en Armagnac et Portes de Gascogne

Approche territoriale : Par Pays

L'**emploi** se caractérise partout par un taux d'équivalent temps-plein très faible

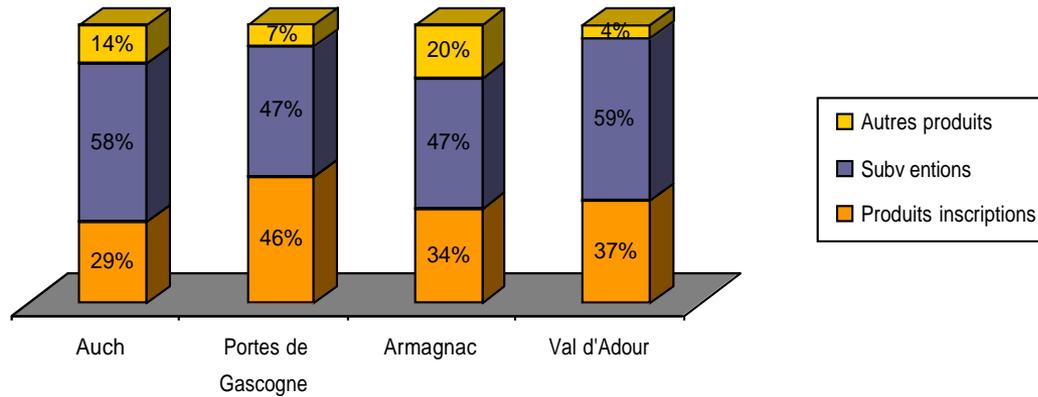
	sur le total	pour l'enseignement musical
Pays d'Auch	0,39	0,51
Pays Portes de Gascogne	0,24	0,28
Pays d'Armagnac	0,29	0,30
Pays Val d'Adour	0,25	0,28

L'**économie** des enseignements artistiques traduit les tendances déjà observées

Pays d'Auch	1 690 000€	soit	28€ par habitant
Pays Portes de Gascogne	833 000€	soit	15€ par habitant
Pays d'Armagnac	741 000€	soit	17€ par habitant
Pays Val d'Adour	221 000€	soit	11€ par habitant

Approche territoriale : Par Pays

La **répartition des financements** par catégorie diffère sensiblement d'un Pays à l'autre

Enfin, il est intéressant de noter le taux **conformité pour les locaux de danse**

Pays d'Auch	50,0%
Pays Portes de Gascogne	36,4%
Pays d'Armagnac	60,0%
Pays Val d'Adour	0,0%

Éléments de synthèse

Un secteur marqué par

Des **disparités** fortes génératrices **d'inégalités**

Une forte **atomisation** des structures

Une **absence d'organisation pédagogique**

Quelques caractéristiques spécifiques

en Musique

Une **réflexion pédagogique** embryonnaire

L'existence d'un **réseau**

La **part des financements publics**

en Danse

La place des structures **libérales**

La part de **l'autofinancement**

Le nombre de structures dans **l'illégalité**

Éléments de synthèse

en Théâtre

La place du **bénévolat** et de la **pratique amateur**

Un **lien** étroit entre activité d'**enseignement** et de **création**

en Cirque

Un **particularisme** gersois

Un **bon niveau de développement** des structures

Une **pédagogie en construction**

Sur le plan territorial

Pays d'Auch : **concentration** des structures, structuration du **cirque**,
prédominance de la **danse**

Pays Portes de Gascogne : **atomisation**, **homogénéité des disciplines**,
gestion **intercommunale**

Pays d'Armagnac : **attractivité** générale, **dynamique musicale**

Pays Val d'Adour : besoin d'**élargir le diagnostic**
à l'ensemble du territoire concerné

Conclusions

Des problématiques communes :

L'**emploi** et la **formation** des personnels

Précarité forte

Peu de formation pédagogique

Le **renforcement des contenus** pédagogiques

Ouverture à des disciplines, des approches complémentaires

La **conformité des locaux** et de leur équipement

dans tous les domaines

et de façon plus préoccupante en danse

L'absence d'une **offre publique reconnue par l'État**

besoin d'émergence de structures ressources,

mise en place de référentiels pédagogiques adaptés

Perspectives

À travers cette étude et ces problématiques,
le Département du Gers initie une **première réflexion globale** à l'adresse
des **acteurs du secteur** de l'enseignement artistique,
des **usagers**
et des **autres collectivités** locales concernées.